

尚德机构

中国古代文学史(二)精讲

自变量学院 蒋丽媛老师

自我介绍: 蒋丽媛

所授课程:中国古代文学史(一)
中国古代文学史(二)
中国古代文论选读
中国当代文学作品选
外国文学史
美学
鲁迅研究(江苏)
中国古代文学作品选(一)串讲
古代汉语串讲

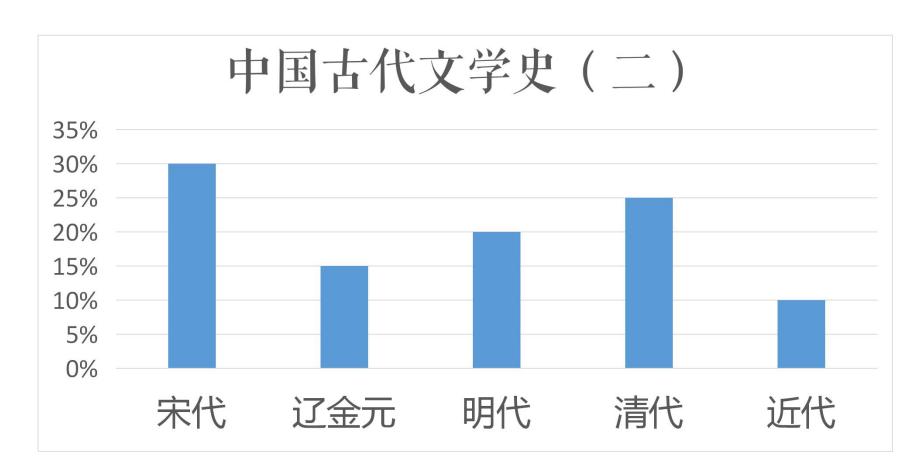
即将开设选修课:《六节课带你进入国学的大门》

课堂纪律

- 1. 上课不要随意退出,听完每一堂课,按时出勤并客观**评分**,评分只针对老师授课质量。有什么意见欢迎同学们留在评分的评论区,小蒋老师必看所有评论。1-3分为差评,4分为中评,5分为好评。
- 2. 每次的随堂考和作业必须完成。课后APP群会有刷题,请大家也认真完成。(一会儿下课就建群)
- 3. 上课不断回答同学们问题会中断大家的听课思路, 听重播的同学也会非常痛苦, 所以留在提问区老师课下集中答疑。小蒋每次课程结束会多停留10分钟让大家交流提问。
- 4. 课上必须认真听讲,听课是你考试通过的法宝之一。
- 5. 本门精讲课直播出勤累计时长前三名者,会有小蒋老师赠送的书籍。
- 6. 文学类的学习问题课后都可以询问小蒋老师,会尽力回答。

各朝代文学占比

注: 自考办有权对比例做出微调,学习时关注考点本身,不要拘泥于分值。

全书框架 《三国演义》和《水浒传》 《西游记》和《金瓶梅》 3、明代白话短篇小说 3 明代文学 1、北宋初期文学 4、汤显祖与明代戏剧 2、欧阳修与北宋诗文革新 5、明代散文 3、苏轼的文学成就 6、明代诗歌 4、黄庭坚与江西诗派 🕡 宋代文学 5、柳永与北宋词坛 ⊖ 1、清代诗歌 6、辛弃疾与辛派词人 2、清代文章 7、陆游与南宋中期诗文 3、清词 8、姜夔与南宋清雅词派 ₫ 清代文学 ⊖ 4、清代小说 9、南宋后期文学 5、曹雪芹与《红楼梦》 中国古代文学史(二) 6、清代戏剧 1、辽金文学 7、清代弹词 2、元杂剧的兴盛和代表作家 3、杰出的戏曲家关汉卿与王实甫 ② 辽金元文学 1、近代诗词 4、元代散曲 ₫ 近代文学 2、近代文的新生面 5、宋元南戏和话本 3、近代小说与戏剧 6、元代诗文

01 宋代文学

宋代文学

2 宋代文学

- ① 1、北宋初期文学
 - 2、欧阳修与北宋诗文革新
- 3、苏轼的文学成就
 - 4、黄庭坚与江西诗派
- ∄5、柳永与北宋词坛
- 6、辛弃疾与辛派词人
- 7、陆游与南宋中期诗文
- 8、姜夔与南宋清雅词派
- ∄9、南宋后期文学

第一编 宋代文学

第一章 北宋初期文学

欧阳修与北宋诗文革新 第二章

第三章 苏轼的文学成就

第四章 黄庭坚与江西诗派

柳永与北宋词坛 第五章

第六章 辛弃疾与辛派词人

第七章 陆游与南宋中期诗文

第八章 姜夔与南宋清雅词派

第九章 南宋后期文学

第二编 辽金元 第三编 明代 第四编 清代 第一编 宋代

第五编 近代

第九章 南宋后期文学

第一节 永嘉四灵

(1) 徐玑、徐照、翁卷、赵师秀。效法晚唐体诗,诗风相近。

(2)诗歌艺术特点:

- ①<u>取法</u>贾岛、姚合的<u>苦吟诗风</u>。
- ②专为<u>格律诗</u>, 意平语诡, 因刻画太甚而流于纤仄, 亦有自然清圆的作品。
- ③诗歌<u>多冲淡平和、轻灵倩寒</u>。追求平淡简远的韵调。

《数日》

数日秋风欺病夫,尽吹黄叶下庭芜。 林疏放得遥山出,又被云遮一半无。

PS:永嘉四灵**专攻五律**,但七律更气韵浑成,

第九章 南宋后期文学

第一节 永嘉四灵

二、江湖诗派

- (1)南宋<u>后期影响最大</u>的诗派,因陈起刊刻的<u>《江湖诗集》</u>而得名。
- (2)创作<u>多效 "四灵"</u>,崇尚晚唐体的清巧之思,多属意苦吟,反对江西派的 "资书以为诗",以不用事为贵。
 - (3)代表诗人: 刘克庄、戴复古、方岳等。

第九章 南宋后期文学 第二节 刘克庄与江湖诗派

一、刘克庄的诗词

1、刘克庄,字潜夫,号<u>后村</u>,今福建人。词集名《后村长短句》、《后村别调》。 **是江湖诗派中成就最大的诗人**。

2、刘克庄的诗歌分期及艺术特点 简 论

刘克庄的诗歌以60岁为界,分为**前后两个时期**:

- (1) **前期**:从<u>晚唐体、四灵体</u>入手,刻琢精丽,风格清轻简淡。**其后**摒弃四灵诗风,转而尚<u>古体,尊韩风</u>,追求一种<mark>抑扬开阖、悲愤慷慨</mark>的作风。如《北人来二首》。
- (2) **后期**:格调**更为沉痛、感情更为深刻**的诗。其晚年所写抒写个人情怀的诗歌,常于沉郁低回中含一种<u>悲凉疏放</u>的落寞情调。如《示同志》。

第九章 南宋后期文学

第二节 刘克庄与江湖诗派

二、江湖诗派

1、戴复古,字式之,号石屏,今浙江人。有《石屏诗集》。

2、戴复古诗歌的特点: 6 选

作诗以苦吟求工,带有四灵余习。

作诗将精力放在**五律**上,其五律多写人情世故,大多采取白描手法,清健轻快,无斧凿痕。 如《世事》、

3、方岳,字巨山,号秋崖,今安徽人,有《秋崖集》。 作诗主清新,工于镂琢,常能制作出一些新巧的对偶,把寻常典故成语巧加组织而成名句。

第九章 南宋后期文学 第三节 文天祥与遗民作家

一、文天祥

选

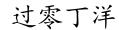
南宋遗民作家

诗风: <u>直抒胸臆, 慷慨激昂, 悲壮苍凉</u>。

代表作《过零丁洋》《正气歌》

论 作品的情思内涵:国破家亡被俘仍坚贞不屈,表达绝不屈服的壮烈誓言和内心独

白,也写了一些沉痛的念眷故国之作。反映了作者生死不渝的民族气节和顽强斗志。

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。 山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。 惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。 人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

第九章 南宋后期文学 第三节 文天祥与遗民作家

二、汪元量、刘辰翁和郑思肖

- 1、汪元量,字大有,号水云,今浙江杭州人。有《水云集》、《湖山类稿》。 其诗多以纪实绝句述亡国之痛,充满了亡国之戚、去国之苦。被称为宋亡"诗史"。
- 2、刘辰翁,字会孟,号须溪,今江西人。有《须溪集》。

《杭州杂诗和林石田》其三

汪元量

石田林处士, 吟境静无尘。

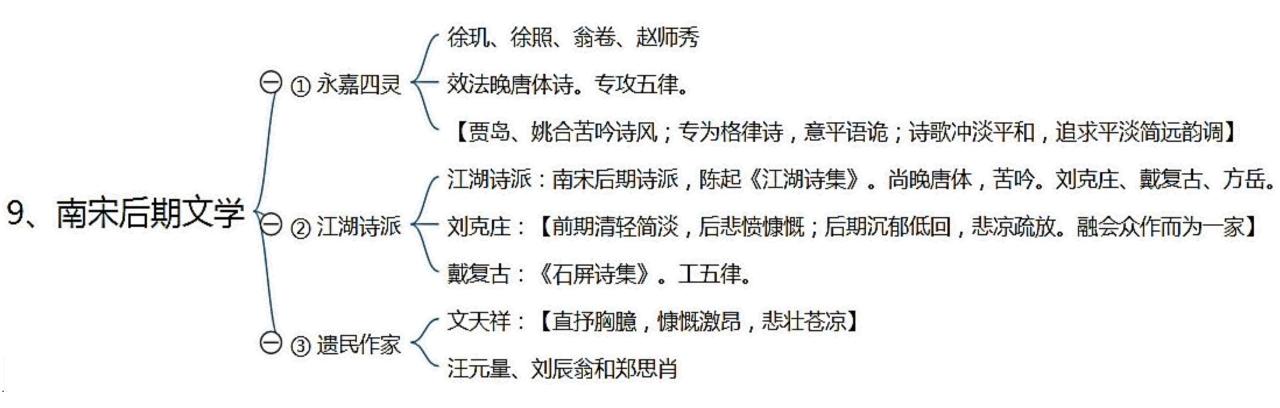
乱后长如醉, 愁来不为贫。

饭蔬留好客, 笔砚老斯人。

近法秦州体, 篇篇妙入神。

第一编 宋代文学

第二编 辽金元文学

⊕ 1、辽金文学

2、元杂剧的兴盛和代表作家

⊕ 3、关汉卿与王实甫

⊕ 4、元代散曲

⊕ 5、宋元南戏和话本

⊕ 6、元代诗文

2 辽金元文学

第二编 辽金元文学

第一章 辽金文学

第二章 元杂剧的兴盛和代表作家

第三章 杰出的戏曲家关汉卿与王实甫

第四章 元代散曲

第五章 宋元南戏和话本

第六章 元代诗文

第一编 宋代 第二编 辽金元 第三编 明代 第四编 清代

第五编 近代

第一节 辽代文学

一、辽代文学创作概况

辽代诗歌: 诗人多为统治阶级上层人物辽代诗文体现着民族文化融和的特点。

寺公大师:《**醉义歌》**,长达一百二十句,是辽诗中**最长诗篇**。

辽道宗<u>耶律洪基</u>有诗文集<u>《清宁集》</u>,他的<u>《题黄菊赋》</u>是一首流传很广的诗作。

耶律倍: 曾被立为皇太子,从汉族文人张谏学习汉文化,知音律,善书画,能为五言诗,博学多才。是辽代**第一位**文学艺术家。**《海上诗》**是一首失意的悲歌。

题黄菊赋 昨日得卿黄菊赋, 碎剪金英填作句。 袖中犹觉有余香, 冷落西风吹不去。 海上诗 海上诗 小山压大山,大山全无力。 羞见故乡人, 从此投外国。

第一节 辽代文学

选

<u>萧观音</u>:契丹族女诗人,懿德皇后。曾应制赋,《<u>伏虎林》</u>诗。<u>气势宏大,雄豪风格。</u>

如: 威风万里压南邦, 东去能翻鸭绿江。灵怪大千俱破胆, 那叫猛虎不投降。

<u>萧瑟瑟</u>: 聪慧娴雅,工文墨,善诗歌,作<u>《讽谏歌》</u>。

如: 勿嗟塞上兮暗红尘, 勿伤多难兮畏夷人; 不如塞奸邪之路兮, 选取贤臣。

除契丹族作家外,辽代还有一些**汉族诗文作家**,只是从诗人作家的人数到作品的数量,都不及 契丹族。比较有成就和影响的有**赵延寿、王鼎**等。

早期: 借才建代: 如宇文虚中、吴激、蔡松年

金代文学

中期: 国朝文派: 如蔡珪、党怀英、王庭筠

晚期:遗民文人创作:如赵秉文、王若虚、李纯甫

一、金初文坛 选

- 1. **宇文虚中**: 金代文学的<mark>奠基者</mark>, 诗中充满故国之思 代表性的作品有《乙酉岁抒怀》、《又和九日》等。
- 2. **吴激**: 喜爱化用唐诗成句,自然流转不着痕迹,舒朗上口而有感人的力量
- 3. **蔡松年**: 词<u>清丽闲雅,表现情感复杂</u> 最令人称道的作品是《大江东去・离骚痛饮》。

吴激、蔡松年被认为是金代前期诗文的重要代表,吴、蔡以词著称,时人称为_"吴蔡体"。

二、"国朝文派": 选

元好问称之为"国朝文派",所举"国朝文派"正宗者有蔡珪、党怀英、王庭筠。

- 1. **蔡珪guī**]:字正甫。诗中常流露对闲适生活的向往与热爱,但他又时常展现出豪杰之气。如其《闾山》。开创了与前期诗人不同的北国<u>雄健诗风</u>。
- 2. **党怀英**:字世杰,号竹溪,今山东人。其诗精细工整,古朴自然,如《奉使行高邮道中》。
- 3. **王庭筠**:字子端,自号黄华山主、黄华老人。其诗学苏、黄,却没有险怪艰涩之病。暮年诗律深严,七言长篇尤工险韵。其诗多写景咏怀之作,<u>清新秀丽</u>。如《河阴道中》。

<u>赵秉文</u>一般被视为后期作家

三、金代后期作家(遗民):

- 1. **赵秉文**: 为文坛盟主,与杨云翼齐名,时号"扬赵"。其诗学李、杜、苏、黄。<u>诗歌创作强调"师古",但又提倡风格的多样化</u>。其七言长诗气势奔放,不拘一格,律诗壮丽,五言古诗则真淳简淡、冲和清远,如《效王右丞独步幽簧里》,颇得王维风味。
- 2. **王若虚**: 金代文学批评家,论文强调"辞达理顺"和"以意为主",论诗主张"出于自得"而本于自然。
- 3. **李纯甫**: 其诗险怪奇古, 瑰伟纵放, 有李贺诗遗风。为文师法《庄子》、《列子》和《左传》, 造语力避浅弱, **文风奇古雄健。诗学黄庭坚, 崇尚雄奇险劲的风格**, 主张 "以心为师"而自成一家。其诗写得狠重奇险而瑰丽多姿, 如《送李经》等。

朝代	诗人	作品
辽	耶律洪基	《题黄菊赋》
	耶律倍	《海上诗》
	萧观音	《伏虎林》
		《回心院》
	萧瑟瑟	《讽谏歌》
	赵延寿	《失题》
	王鼎	《焚椒录》

朝代	阶段	诗人
金	借才异代	宇文虚中、吴激、蔡松年
	国朝文派	蔡珪、党怀英、王庭筠
	遗民文人	赵秉文、王若虚、李纯甫

第三节 元好问

◆元好问

字裕之,号遗山,今山西人。编成《中州集》,以诗存史,搜集金代史料近百万言,为多为后人编纂《金史》所本。是具有多方面成就的大家。 选

(一)元好问《论诗三十首》所体现的审美追求和诗学观念 简

以风雅为宗,要求诗歌回归"正体"。

论诗推崇自然,标举清刚雄健。

如"一语天然万古新,豪华落尽见真淳"

第三节 元好问

(二)元好问诗歌的思想内容和艺术特点 论 选

元好问是金元时期最有成就的诗人。元好问诗的特点是反映那个不幸和痛苦的时代。

诗中没有哀切,表现出的是 <u>苍凉沉郁</u> 和<u>骨力苍劲</u>的独特风格。是接响杜甫的沉郁顿挫的 伤乱诗。

元好问诗诸体兼善,而以**七律与七绝**成就最为突出。

(三)词作特点——沉挚悲凉

是金元词坛巨擘。元词兼宋词豪放与婉约于一体。词以豪放为主,但并非一味豪放,而是 能融汇婉约情词的韵致,形成 **清雄顿挫而深婉明丽** 的成熟风格。

如词《摸鱼儿•问莲根》、《摸鱼儿•问世间》。

(四)散文: 取法欧苏, 纡徐委备, 平易之中又极有情致。

第三节 元好问

拓展

摸鱼儿

问世间,情为何物?直教生死相许! 天南地北双飞客,老翅几回寒暑。 欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女。 君应有语,渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去? 横汾路,寂寞当年箫鼓,荒烟依旧平楚。 招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼风雨。 天也妒,未信与,莺儿燕子俱黄土。 千秋万古,为留待骚人,狂歌痛饮,来访雁丘处。

注意:如果考试问到元好问的文学成就, 论

则把诗歌、词、文学批评的特点都答上。

第四节 董解元《西厢记诸宫调》

1、诸宫调 名

是宋金元时期流行的一种说唱艺术,

由于是用多种宫调的曲子联套演唱,杂以说白,表演长篇故事,因而称作"诸宫调"。

2、《西厢记诸宫调》

<u>是现存唯一完整的诸宫调作品。</u>作者是<u>金代董解元</u>。《西厢记诸宫调》是董解元根据唐代传奇小说《莺莺传》进行的再创作。

3、董解元《西厢记诸宫调》对《莺莺传》的改作及其艺术特点 论

- (1) 改动了结局:将原作张生对莺莺"始乱终弃"的悲剧结局,改为崔、张二人私奔出走而最后获得"美满团圆"的戏剧结局
 - (2) 结构宏伟,情节曲折,有相逢、相思、惊梦等。
 - (3) 曲词优美, 如卷帘凝泪眼, 碧天外乱峰千叠。

第二编 辽金元文学

寺公大师:《醉义歌》,辽诗中最长诗篇 耶律洪基:《清宁集》,《题黄菊赋》流传很广 耶律倍:辽代第一位文学艺术家,失意悲歌《海上诗》 萧观音《伏虎林》诗。萧瑟瑟作《讽谏歌》。 金代前期:宇文虚中、吴激、蔡松年。由宋入金。 - 国朝文派:蔡珪、党怀英、赵秉文、王庭筠 金代后期:赵秉文、王若虚等主平易,李纯甫、雷渊等主奇险 《论诗三十首》:以风雅为宗;论诗推崇自然,标举清刚雄健。 【沉挚悲凉。伤乱诗苍凉沉郁。清雄顿挫而深婉明丽。】 ④ 董解元:《西厢记诸宫调》是现存唯一完整的诸宫调作品。根据唐传奇《莺莺传》再创作。

第二编 辽金元文学

第一章 辽金文学

第二章 元杂剧的兴盛和代表作家

第三章 杰出的戏曲家关汉卿与王实甫

第四章 元代散曲

第五章 宋元南戏和话本

第六章 元代诗文

第一编 宋代 第二编 辽金元 第三编 明代 第四编 清代

第五编 近代

一、元杂剧风靡全国的多方面的原因 选 论

1、<u>城市经济</u>的繁荣和艺术表演的社会化、商业化,是促使戏剧成熟与兴盛的必要基础。

2、蒙古贵族的爱好,对元杂剧的发展起到了有力的提倡和推动作用。

3、<u>文人的参与创作和演出</u>,高水平作家队伍的形成,是元杂剧繁荣的重要因素。

二、元杂剧的作家作品和发展分期

时期	杂剧中心	作家、作品	内容
前期 (鼎盛时期)	<mark>大都</mark> (今北京)	关汉卿、王实甫、白朴、马致远、 杨显之、高文秀、康进之、 石君宝、纪君祥	社会剧 悲剧
后期 (逐渐衰落)	杭州	郑光祖《倩女离魂》 宫天挺《范张鸡黍》、 秦简夫《东堂老》 乔吉《扬州梦》	爱情剧 文人事迹剧、 神仙道化剧

三、元杂剧的分类及内容 选 简

1、<u>最早</u>给元杂剧分类的是<u>《青楼集》</u>的作者 zhū <u>邾经</u>,

四类:分为"驾头杂剧"、"闺怨杂剧"、"绿林杂剧"、"花旦杂剧"。

- 2、近代学者把杂剧分为五类:爱情婚姻剧、神仙道化剧、公案剧、历史剧、家庭伦理剧。
- 3.明代朱权在《太和正音谱》中提出"杂剧十二科"之说,对后世有不小的影响。

元曲四大家: 关汉卿、郑光祖、白朴、马致远 —— **关郑白马(关马白为前期) 名**

元杂剧中著名的四大悲剧:《窦娥冤》《梧桐雨》《汉宫秋》《赵氏孤儿》 **选**

类型	作品	其他
爱情婚姻剧	四大爱情剧: 《西厢记》《拜月亭》《墙头马上》《倩女离魂》	
神仙道化剧	《陈抟高卧》《黄粱梦》《任风子》《城南柳》等	朱权《太和正音谱》列为"杂剧十二科"之首
公案剧	《鲁斋郎》《蝴蝶梦》《陈州粜米》等	
历史剧	五大历史剧: 《汉宫秋》《梧桐雨》《赵氏孤儿》《单刀会》《渑池会》	
家庭伦理剧	《东堂老》《范张鸡黍》	

第一节 元杂剧的兴盛及其基本面貌

四、元杂剧的体制 选 简

元杂剧本剧由<u>折、楔子和题目、正名</u>组成。其主体部分是折和楔子。一本杂剧一般由四折一楔子组成。元杂剧以<u>四折一楔子</u>为通例,超过四折的称为变体。

元杂剧一折一套曲子,一套曲子都属同一宫调,押同样的韵,一韵到底。演唱时,一人主唱,一唱到底。元杂剧的角色,以旦(女角)、末(男角)为主。

今人一般把元杂剧的角色分为旦、末、净、杂四类。

旦是女角, 女主角叫正旦, 正旦主演的剧本叫旦本, 这部戏就称旦本戏。

末是男角, <u>男主角叫正末</u>, 正末主唱的剧本叫末本, 这部戏也就是末本戏。

第二节 前期作家自朴、马致远等

- **一、白朴 选** 原名恒,字仁甫,后改名朴。
 - 一生创作杂剧16种,传世3种:《裴少俊墙头马上》《唐明皇秋夜梧桐雨》《董秀英花月东墙记》

《梧桐雨》的思想内容和表现特色: 选 名 论

- 1. 全名《唐明皇秋夜梧桐雨》,取材于白居易《长恨歌》李、杨爱情故事,是白朴的代表作。
- **2. 特色**: 把目光集中投向表现唐明皇的**患难后的寂寞与哀怨的人世沧桑、**哀残的孤愤,意境悲凉。

整个第四折用23支曲子淋漓尽致地表现了<u>安史之乱后唐明皇的孤寂落寞、哀伤幻灭之感,</u>是唐明皇的心灵独白,是一组极富感情冲击力的抒情诗。

王国维说该剧"沉雄悲壮,为元曲冠冕"。

第二节 前期作家自朴、马致远等

二、马致远 选

号东篱,所作杂剧15种,现存7种,存残曲者1种。其他7种仅存目。其散曲后人辑为<u>《东篱</u><u>乐府》。</u>

(一) 历史剧《汉宫秋》的思想内容和表现特色:

全名<u>《破幽梦孤雁汉宫秋》</u>,是马致远杂剧的代表作,剧写汉元帝时<mark>昭君出塞</mark>的事。

在马致远的笔下,历史故事完全是<u>为其情绪的抒写服务</u>的,剧中表现的,是强烈的<mark>批判意识</mark>和浓郁的**民族情绪。(注意:马致远对史事进行了改造和虚构,**改成胡强汉弱)

第二节 前期作家自朴、马致远等

马致远以写**神仙道化剧**著称,**《黄粱梦》、《陈抟高卧》**等,是马致远神仙道化剧的代表作。

- 1. 以劝人<u>**出家归隐、寻找脱离红尘的世外仙境**</u>为**主旨**,具有比较浓厚的<u>佛道虚无避世的思想</u>倾向,
- 2. 剧中神仙,都不是不食人间烟火的神灵,而是<u>人间的隐士</u>。
- 3. 剧中宣扬的愤世、出世思想, 具有现实批判精神。

《黄粱梦》、《陈抟高卧》等,是马致远神仙道化剧的代表作。

4. 曲词浏亮自如,淋漓酣畅,声韵兼美。

PS:《陈抟高卧》可能考名词解释。

第二节 前期作家白朴、马致远等

◆ 元代杂剧前期的创作概况

元代<mark>前期</mark>剧坛,名家辈出,比较著名的有<u>纪君祥、郑廷玉、康进之、石君宝</u>等人。

- 1. **纪君祥**以其著名悲剧**《赵氏孤儿》**成为有国际声誉的戏曲家,《赵氏孤儿》全名《赵氏孤儿冤报冤》,剧演春秋晋灵公时,赵盾与屠岸贾两个家族的矛盾,突出**忠奸斗争**的主题。忠与奸,正义与邪恶的较量。
 - 2. 郑廷玉: 《看钱奴》是著名的讽刺喜剧。
 - 3. 康进之: 《太和正音谱》称他"真词林之英杰"。以优秀的水浒戏 《李逵负荆》而得名。
 - 4. 石君宝: 《秋胡戏妻》是屡经改编久演不衰的名剧。
 - 5. 尚仲贤《柳毅传书》, 李好古《张生煮海》, 高文秀《双献功》

◆ 元代杂剧后期的创作概况

反映家庭伦理、男女爱情的内容增多;

艺术上则趋向词语的功利和情节的曲折。作品的艺术染力不如前期。

<u>郑光祖、宫天挺、乔吉、秦简夫</u>是后期杂剧的代表作家。

(一)郑光祖 擅长写才子佳人的缠绵爱情,

"名闻天下,声彻闺阁"。 现存杂剧8种:《倩女离魂》、《诌梅香》、《王粲登楼》、《周公 摄政》、《三战吕布》、《智勇定齐》、《伊尹耕莘》、《老君堂》。《倩女离魂》是其代表作。

《倩女离魂》的思想内涵和艺术特色:《名》

全名《迷青琐倩女离魂》,事出**唐代**陈玄祐**传奇小说**《离魂记》。

- ①此剧情节离奇,富于浪漫色彩。 ②灵魂摆脱了现实的束缚,大胆追求爱。而留在现实中的 躯体,却承受着种种痛苦的折磨,正反映了青年女子在现实礼教的禁锢和压抑下心灵的痛苦
- ③剧本的**语言笔触细腻,文辞秀美婉转**,善于**融化前人的诗句入曲**,熔铸成**优美的意境**,具有 很高的艺术水平。

(二)宫天挺

《范张鸡黍》,全名《生死交范张鸡黍》,是<mark>范式、张劭</mark>、孔嵩[sōng]、王韬四人友情及 仕途黑暗的故事。 **选**

《范张鸡黍》的思想内容论

- ① 剧本道德批判色彩鲜明,
- ② 在歌颂人间友情的同时 ,
- ③ 抨击了仕途的黑暗。

(三) 乔吉

《两世姻缘》,全名《玉萧女两世姻缘》,玉萧与韦皋两世的爱情。

《两世姻缘》的情思内涵和艺术特色:论

- 1.剧写洛阳歌妓韩玉箫与书生韦皋相爱,经历多番挫折终于团圆。
- 2. 艺术特色: 本剧<u>前两折悲剧,后两折喜剧,悲喜连缀,贯</u>通一体,成为元杂剧中一个很<mark>特别</mark> 的体式,明代汤显祖的传奇《牡丹亭》明显受其影响。该剧最动情处在第二折,其中写玉箫思 念韦皋的曲词既优美又极有感染力。

艺术总结: ①**悲喜结合,体式特别 ②曲词优美有感染力 ③影响了后世创作**

(四)秦简夫 选

<u>《**东堂老》</u>,全名《东堂老劝破家子弟》。</u>**

剧作既<u>肯定商人们质朴务实、刻苦耐劳</u>的态度和积极进取的精神,反映了在元代文化背景下对商人和商业的肯定,也表现了儒家伦理观念在商人职业道德中的体现。

《东堂老》不以情节、词采取胜,<mark>词语本色</mark>,但东堂老、扬州奴及引诱扬州奴的无赖们的 形象,都刻画得细致而逼真。

①肯定商人积极进取的精神 ②具有道德教化色彩 ③ 词语本色,但描写形象细致而逼真

2、元杂剧的兴盛和代表作家

③ 体制:折、楔子和题目、正名。四折一楔子。旦本戏和末本戏

母① 分期

♥②类型

③ 体制:折、楔子和题目、正名。四折一楔子。旦本戏和末本戏

/ 创作16种,传世3种:《墙头马上》《梧桐雨》《东墙记》

《梧桐雨》:白居易《长恨歌》患难后寂寞和衰残中孤愤。王国维"沉雄悲壮,为元曲冠冕

2、元杂剧的兴盛和代表作家(

/ 历史剧《汉宫秋》:昭君出塞事。强烈批判意识和浓郁民族情绪。

神仙道话剧:劝出家归隐、寻世外仙境。《黄粱梦》《陈抟高卧》。

⑥ 郑光祖一《倩女离魂》:唐传奇《离魂记》。情节离奇,浪漫色彩。语言细腻,文辞秀美婉转

⑦ 宫天挺:《范张鸡黍》、《七里滩》

⑧ 乔吉:《扬州梦》《金钱记》《两世姻缘》

⑨ 秦简夫:《东堂老》肯定商人

第一章 辽金文学

第二章 元杂剧的兴盛和代表作家

第三章 杰出的戏曲家关汉卿与王实甫

第四章 元代散曲

第五章 宋元南戏和话本

第六章 元代诗文

第一编 宋代 第二编 辽金元 第三编 明代 第四编 清代 第五编 近代

(一)关汉卿的生平及创作 造

关汉卿, 号己斋叟。是元杂剧作家中创作最多的一个。

自称: 普天下郎君领袖, 盖世界浪子班头

是中国戏曲史上最早最伟大的作家,是元杂剧的奠基人和前期剧坛领袖。

(二)作品分类(内容) 选 简

《蝴蝶梦》,"皇亲国戚"葛标打死王老汉,说"只当房檐上揭片瓦相似"。

《鲁斋郎》,"权豪势要"鲁斋郎看上了张珪的妻子。"今日个妻嫁人,夫做媒"

《单刀会》,关汉卿历史剧的代表。鲁肃设宴,企图荆州,关羽单刀赴会。该剧风格沉雄壮烈,唱词大气,意境雄浑苍劲。

(三)关汉卿杂剧题材的内容 选 论

- 1、涉及多种多样的社会生活层面和人物,深刻揭示了**社会的黑暗面**;
- 2、集中反映了社会中**弱者的生活遭遇**和生活理想,热情**赞美他们的美好品格**;
- 3、在反映社会对弱者的压迫和命运对个人的压迫的同时,始终表现出**弱者顽强的斗争精神**。

(四)《窦娥冤》 名

全名《感天动地窦娥冤》,是关汉卿公案剧中最杰出的作品,也是元杂剧中最著名的悲剧。

作品通过窦娥和黑暗社会现实的冲突,表现了封建社会妇女的<u>悲剧命运和她们的反抗情绪</u>。《窦娥冤》是元代社会现实的客观反映,其情节构成借用了汉代以来民间流传的"东海孝妇"的故事。

《窦娥冤》的故事渊源及关汉卿的创作论

改编自"东海孝妇"的故事。改编有三:

- 1.由公断案的公平到窦娥感天动地的冤屈;
- 2.强调**窦娥**与整个黑暗**社会的矛盾冲突,**如窦娥与婆婆,窦娥与张驴儿,窦娥与官府等;
- 3. 窦娥的形象具有深刻社会意义。

《窦娥冤》的戏剧冲突及其悲剧性论。四个冲突选

《窦娥冤》的戏剧冲突十分尖锐激烈,其中展现的有<u>窦娥与她的婆婆的冲突</u>,有<u>窦娥与无赖张</u> <u>驴儿</u>的冲突,有<u>窦娥与官府的</u>冲突,一直发展到<u>窦娥与整个的黑暗社会</u>的冲突。

窦娥悲剧的因素:

- 1. 高利贷盘剥, 泼皮无赖的横行无忌
- 2. 官府的黑暗, 悲剧的根本原因
- 3.读书人的贫穷、封建道德观念的毒害

【滚绣球】有日月朝暮悬,有鬼神掌着生死权。天地也! 只合把清浊分辨, 可怎生糊突了盗跖, 颜渊? 为善的受贫穷更命短, 造恶的享富贵又寿延。天地也! 做得个怕硬欺软, 却原来也这般顺水推船! 地也, 你不分好歹何为地! 天也, 你错勘贤愚枉做天! 哎, 只落得两泪涟涟。

血溅白练、六月飞雪、亢旱三年这"三桩誓愿"表现了窦娥不屈的反抗精神。

第二节 王实甫和《西厢记》

一、王实甫 选

王实甫,擅长写"儿女风情"一类的戏

《西厢记》是我国古代爱情剧中成就最高、影响最大的作品之一。元杂剧压轴之作。

它通过张生和崔莺莺的爱情故事,热情歌颂了青年男女反抗礼教、争取婚姻自由的斗争。

◆从《莺莺传》到《西厢记》的故事演变 论

唐代传奇:元稹《莺莺传》,莺莺悲剧,张生轻薄负情"善补过者",始乱终弃

金代董西厢——董解元《西厢记诸宫调》,张生有情有义、忠于爱情,和莺莺一起抗争,最后获得"美满团圆"的结局。这部作品是《西厢记》杂剧产生的直接基础。

元代王西厢——王实甫《西厢记》

第二节 王实甫和《西厢记》

王实甫《西厢记》的剧情和体制: 论

《西厢记》打破元杂剧四折一楔子的体例,5本连演,用21折的篇幅。充分述写崔、张爱情故事。

戏剧冲突的两条线索:论

- 1.老夫人及郑恒为一方,与崔莺莺、张生、红娘的冲突。 主线
- 2.崔莺莺、张生、红娘之间的矛盾冲突。 辅线

第一本《张君瑞闹道场》,写崔、张爱情的开始

第二本《崔莺莺夜听琴》,写崔、张爱情的成熟及他们与崔夫人的第一次冲突

第三本《张君瑞害相思》,写崔、张和红娘三人之间的误会,进一步展现他们的性格

第四本《草桥店梦莺莺》,写莺莺到张生书房幽会,私下做了夫妻

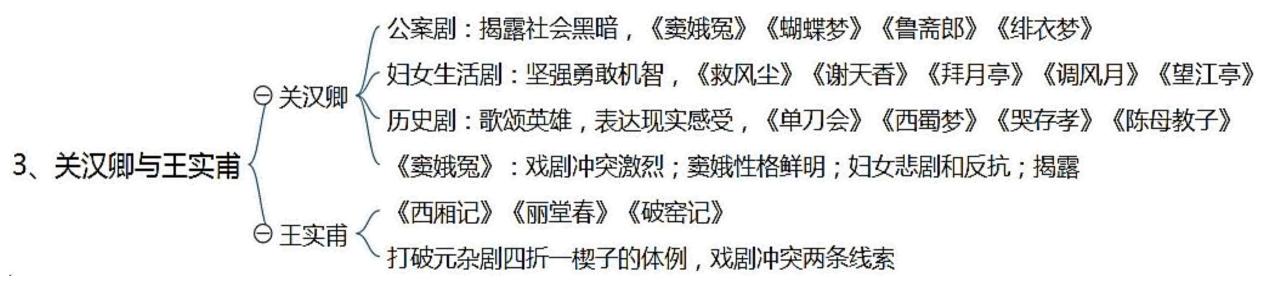
第五本《张君瑞庆团栾/圝luán》。张生与莺莺花好月圆

第二节 王实甫和《西厢记》

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。 淋漓襟袖啼红泪,比司马青衫更湿。伯劳东去燕西飞,未登程先问归期。 虽然眼底人千里,且尽生前酒一杯。未饮心先醉,眼中流血,心内成灰。

元代——杂剧

时期	剧作家	剧作类型	作品
前期大都	<u> </u>	公案剧	《窦娥冤》《蝴蝶梦》《鲁斋郎》
		妇女生活剧	《救风尘》《谢天香》《拜月亭》《调风月》《望江亭》
		历史剧	《单刀会》《西蜀梦》《哭孝存》
	王实甫	爱情剧	《西厢记》
	白朴	爱情剧	《墙头马上》
		历史剧	《秋夜梧桐雨》
	马致远	历史剧	《汉宫秋》
		神仙道化剧	《黄粱梦》《陈抟高卧》
后期 杭州	纪君祥	历史剧	《赵氏孤儿》
	郑光祖	爱情剧	《倩女离魂》
		历史剧	《王粲登楼》
	宫天挺	历史剧	《范张鸡黍》
	乔吉	爱情剧	《两世姻缘》
	秦简夫	家庭伦理剧	《东堂老》
	康进之	水浒戏	《李逵负荆》

第一章 辽金文学

第二章 元杂剧的兴盛和代表作家

第三章 杰出的戏曲家关汉卿与王实甫

第四章 元代散曲

第五章 宋元南戏和话本

第六章 元代诗文

第一编 宋代 第二编 辽金元 第三编 明代 第四编 清代

第五编 近代

第四章 元代散曲

一、元代散曲的创作情况

1. 散曲 选 名

元曲中的<mark>散曲</mark>,或者称作清曲,是继词之后兴起的一种新的诗体,属于抒情文学,散曲则属于<mark>俗</mark> 文学。在元代被称为"今乐府",隋树森所编<u>《全元散曲》</u>是迄今为止收录最为完备的<u>元散曲总集</u>。

散曲的语言风格: 简

它用**口语白话**写成,直白地表露作者的<u>内心感受或生活经验与追求</u>。 散曲的妙处在于一泻而下,一览无余,靠风趣、<mark>讽刺</mark>取胜。散曲<u>生动活泼,通俗易懂</u>,但又<u>不乏文采</u>。

PS: 周德卿《中原音韵》概括其特点为"文而不文,俗而不俗"

第一节 元散曲的创作情况和基本特点

选

简

前期中心在大都,兴盛时期 **后期**中心在杭州 前期:豪放派为主

以马致远称首

后期:清丽派为主

以张可久为魁

小令、套数和带过曲

两种主要风格:

散曲前期以豪放派为主,但是清丽之作也有重要的地位

后期以清丽为主,豪放为辅。后期即使以<u>疏放豪宕</u>著称的作家如贯云石等人, 他们的作品也与前期豪放派不同,带有江南文学传统的妩媚色彩。

第一节 元散曲的创作情况和基本特点

2. 散曲的形制 选 名

散曲的形式有小令、套数(散套)和带过曲。

- ①小令又称"叶儿",是散曲最简单的一种形式。单支的曲子都称小令。
- ②**套数** 也称散套,是散曲中结构<u>比较复杂、篇幅较为宏伟</u>的一种形式。它用<u>同一宫调的若干曲子</u>,按照一定的规则组合在一起,形成一套有头有尾的套曲。
- ③带过曲 介于小令和套数之间,一般由同一宫调的两个或三个小令连在一起,共同表达一个内容。

一、**前期散曲:**创作中心也在北方,<u>关汉卿、王和卿、马致远</u>是前期散曲最主要的代表。 **选**

(一)关汉卿 散曲的主要内容和艺术特点

1.主要内容,

有写男女恋情(多写离别与相思)、自适情怀和自画像式地抒写自身感受的。

2. 艺术特点:

其散曲<u>豪爽而带老辣</u>,富有热爱人生、热爱生活的激情,对世事具有深刻的洞察力,常表现出<u>诙谐的</u> 个性。语言以质朴为主,但也活泼灵动,豪放风趣。写男女恋情的作品则尖新流丽。

如: [南吕]《四块玉》[别情]:

自送别,心难舍,一点相思几时绝。凭栏袖扶扬花雪。溪又斜,山又遮,人去也。

关汉卿散曲代表作:《一枝花》[不服老]

艺术特色: 曲中以第一人称"我"直接出面,以<mark>通俗</mark>、诙谐、酣畅、滔滔若江河奔泻的<mark>语言</mark>,自我介绍、自我赞赏、自我调侃,从而塑造了一个特殊环境中的特殊人物。

整套曲子都在夸赞<u>"浪子风流"</u>,这其中蕴涵着<u>深刻的思想和文化意义</u>。

- ① 它是市民化了的知识分子对于传统道德观念和道德评判标准的反叛;
- ② 它是以一种玩世不恭的形式,表示<u>对黑暗统治的反抗</u>。 (这个主要用在回答艺术特点中举例)

一枝花•不伏老

我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响珰珰一粒铜豌豆, 恁子弟每谁教你钻入他锄不断、斫不下、解不开、顿不脱、慢腾腾千层锦套头? 我玩的是梁园月, 饮的是东京酒, 赏的是洛阳花, 攀的是章台柳。我也会吟诗、会篆籀、会弹丝、会品竹; 我也会唱鹧鸪、舞垂手、会打围、会蹴踘、会围棋、会双陆。你便是落了我牙、歪了我嘴、瘸了我腿、折了我手, 天赐与我这几般儿歹症候, 尚兀自不肯休! 则除是阎王亲自唤, 神鬼自来勾。三魂归地府, 七魄丧冥幽。天哪! 那其间才不向烟花路儿上走!

(二)王和卿 选

王和卿散曲现存小令21首, 套数2套及部分残曲。

他 "<u>滑稽挑达</u>" 的性格在散曲作品中表现得很充分。多用来发泄内心的愤懑,表现自己的玩世不恭。 **选 论**

如《醉中天》[咏大蝴蝶]

挣破庄周梦,两翅驾东风。三百座名园一采一个空。难道风流中,唬杀寻芳的蜜蜂。轻轻飞动, 把卖花人扇过桥东。

大蝴蝶具有象征意味,说法不一。

注意: 王和卿的散曲风格特征也可能考大题, 论述。

(三)马致远

1. **马致远**在散曲方面名声很大,被称为"曲状元"。 散曲作品《东篱乐府》,是前期作家中保存散曲作品最多的。 选

2. 主要内容和艺术特点(注意这里指的是散曲)

- ① 题材 多写隐居生活,描写自然景物和游子漂泊,表现愤世和厌世的思想。
- ②但曲词老健、疏放、宏丽,成为曲中豪放派的代表。
- ③表现超然出世、与世无争、旷达恬退、及时行乐等<u>主题</u>。 《天净沙》 [秋思]是元散曲中最著名的篇章,被誉为"秋思之祖"。

《天净沙•秋思》

枯藤老树昏鸦, 小桥流水人家, 古道西风瘦马。 夕阳西下, 断肠人在天涯。

第三节 后期散曲作家作品

一、后期散曲

中心转移到了南方,代表作家有张养浩、贯云石、乔吉、张可久、睢景臣、刘时中,

- 1. 张养浩 字希孟,号云庄,有散曲集《云庄休居自适小乐府》,关怀民生疾苦,具有社会责任感
- > 主要内容和艺术特点:
 - ①多是社会和官场发讽刺,有着深于世故的锐利。同时也赞美田园生活的平静闲适,真挚亲切。
 - ② 带有政治批判色彩,显出沉郁的风格,语言质朴豪放。

如著名的怀古之作《山坡羊》 [潼关怀古]

《山坡羊•潼关怀古》

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌躇。 伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦!

第三节 后期散曲作家作品

2. 乔吉:清丽派的代表 选 论

主要内容: 内容多表现厌世。围绕四十年的漂泊生涯,写男女风情、离别愁绪、诗宴酒会,歌咏山川形胜,书法隐逸情怀,感叹人生短促、世事变迁。用嘲讽和超脱的态度来对待功名,表现洒脱不羁的江湖才子的精神面貌。如[正宫]《绿么遍》[自述]

散曲风格:清丽雅正,注重字句的锤炼与音乐的和美,

如《水仙子》[寻梅]

[正宫]《绿么遍》[自述]

不占龙头选,不入名贤传。时时酒圣,处 处诗禅。烟霞状元,江湖醉仙,笑谈便是编修 院。留连,批风抹月四十年。

[双调]《水仙子》[寻梅]

冬前冬后几村庄,溪北溪南两履霜,树头树底孤山上。 冷风来何处香? 忽相逢缟袂绡裳。酒醒寒惊梦,笛凄春断肠,淡月昏黄。

PS: "凤头、猪肚、豹尾"的说法是乔吉提出的

第三节 后期散曲作家作品

3. 张可久:清丽派的代表 , 与乔吉并称元散曲两大家。 选 论

主要内容:反映现实,对某些现象加以讽刺。同样也有咏物写景、闲适游冶之作。

艺术特点:注重形式格律,喜欢雕琢字句,追求诗词般的典雅。如《一枝花》[湖上晚归]

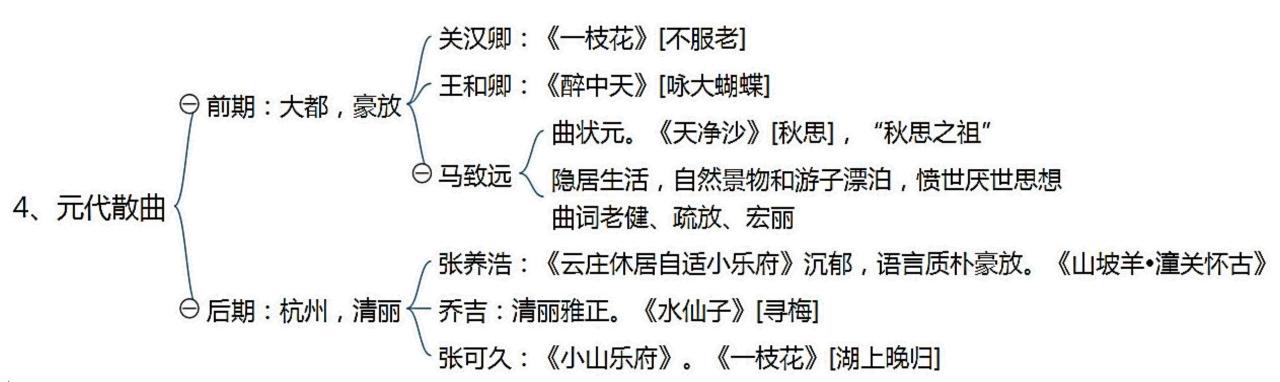
4. 其他 选

杜仁杰:才学宏博,气锐笔健,尤以滑稽善谑著称。

卢挚: 文与姚燧齐名, 诗与刘因齐名, 曲称大家, 词为名家。

睢景臣:今存【般涉调】《哨遍·高祖还乡》是其代表作,构思巧妙,语言<u>幽默辛辣</u>,揭露大胆,尽情地嘲弄了上自帝王下至趋炎附势者。

补充: **贯云石**: 号**酸斋**, 散曲集《**酸斋乐府**》,与号**甜斋**的**徐再思《甜斋乐府》并称为**称为《**酸甜乐府》。**贯云石作品豪放不拘,徐再思作品<u>清丽文雅</u>,两人都多写安逸生活和男女情事。

辽金元第一章到第四章最重点内容

- 1. 元好问的文学成就和董解元的《西厢记诸宫调》
- 2. 元代杂剧的发展概况和白朴、马致远、郑光祖、乔吉等作家杂剧创作
- 3. 关汉卿和王实甫均为重点
- 4. 元代散曲创作概况及关汉卿、马致远、乔吉、张可久、张养浩等散曲创作。